L'ÉTERNEL DANS L'INSTANT
Andrée Putman au CAPC

CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux
13 mai 2015 **–** 10 janvier 2016

2ème étage ; galerie Foy

Document pédagogique d'accompagnement

Andrée Putman a fait sienne cette définition de la modernité empruntée à Charles Baudelaire : *l'éternel dans l'instant*. La designer nous rappelle que pour Baudelaire, la modernité : *Ce n'est jamais nier le passé, mais c'est le revoir autrement.*

Pour le CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux, Andrée Putman a conçu de 1983 à 1990 l'ensemble de l'aménagement intérieur et du mobilier de l'Entrepôt Lainé, un ancien bâtiment industriel achevé en 1824.
Pour ce bâtiment à l'austère façade et aux volumes immenses, la designer conçoit avec les architectes Denis Valode et Jean Pistre un "langage architectural" basé sur l'effacement et la discrétion des interventions nouvelles. Elle donne ainsi à cet édifice hors norme ce caractère intemporel, cette tranquille permanence, qui en fait l'écrin indispensable à sa nouvelle destination : un lieu pour l'art contemporain.
Investissant l'ensemble des espaces du musée, qu'ils soient publics ou privés, Andrée Putman crée spécialement pour le CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux, des bureaux, des consoles, des tables à triples plateaux inclinables, des bibliothèques avec pupitre amovible, des paravents, des luminaires, etc. Elle signe ici un ensemble de mobilier empreint d'une sobriété intemporelle intrinsèquement lié à cet édifice qui, aujourd'hui encore, donne à ce musée cette identité si singulière et dont l'usage quotidien fait du lieu lui-même une exposition permanente.
Imaginée comme une *parade*, l'exposition *L'Éternel dans l'instant,* hommage à la femme architecte d'intérieur et designer, propose une déambulation dans ce riche univers où rigueur, élégance et émotion caractérisent la réalisation de cette figure éminente du design et témoigne de son apport inestimable au CAPC musée d'art contemporain et à la ville de Bordeaux.

Commissaire de l'exposition María Inés Rodríguez

Commissaire associée Martine Péan, en collaboration avec l'équipe du CAPC musée

Scénographe M+A+P museógrafos

Il est préférable de ne pas imprimer ce document ; dans chaque paragraphe sont proposés de nombreux sites ou vidéos, accessibles à l'aide des liens-hypertextes bleus.

Avant la visite, quelques rappels…

L'enseignement de l'histoire des arts est un enseignement de culture artistique partagée. Il concerne tous les élèves. Il est porté par tous les enseignants. Il convoque tous les arts. Son objectif est de donner à chacun une conscience commune : celle d'appartenir à l'histoire des cultures et des civilisations, à l'histoire du monde.

→ Voir Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts
→ Voir Le parcours d'éducation artistique et culturelle
→ Voir Guide pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle
→ Voir Enseignement de l'histoire des arts à l'école, au collège et au lycée

Quelles que soient les conditions de visite, le professeur est toujours responsable de sa classe et il est recommandé une vigilance soutenue à l'égard des élèves et une attention accrue aux règles de respect du lieu, des œuvres, du public et du personnel.

Une découverte approfondie des expositions, (par groupe de 10 enseignants maximum et sur inscription), afin de préparer des visites libres avec les classes, de favoriser les échanges, de répondre à vos questions et d'élaborer un parcours adapté à vos projets, est régulièrement proposée le mercredi après-midi.

CAPC : acronyme de **C**entre d'**A**rt **P**lastique **C**ontemporain
- art plastique : art producteur ou reproducteur de formes, de volumes
- contemporain : qui est du temps présent, actuel

L'origine du lieu, sa destination première : *L'Entrepôt réel des denrées coloniales*, construit en 1824 pour assurer un contrôle plus efficace sur la transaction des marchandises. (documents téléchargeables : *Proposition de parcours / L'Entrepôt* et *Proposition de parcours / Œuvres in situ*)

La collection
La collection du CAPC musée d'art contemporain est accessible en ligne.

La définition du musée (selon l'ICOM – *International Council of Museums* / 2007)
Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation.

Le vocabulaire de l'exposition
- **collection** : réunion d'objets choisis pour leur intérêt esthétique, leur valeur documentaire, leur contenu intellectuel, leur prix. Une collection peut être composée d'éléments appartenant à une même catégorie (timbres, flacons de parfum…) ou d'éléments hétéroclites (objets, œuvres d'art de tous types et toutes périodes…)
- **galerie** : lieu d'exposition des œuvres d'art.
- **cimaise** : mur d'une salle d'exposition dans une galerie ou un musée.
- **cartel** : étiquette placée près d'une œuvre, précisant le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la date d'exécution, les matériaux utilisés, la provenance…
- **notice** : texte documentaire apportant des informations sur le travail de l'artiste et l'œuvre présentée.

Les différents types d'œuvres d'arts : peinture, dessin, sculpture, photographie, installation, vidéo…

Les critères particuliers de chaque type d'œuvre

- **tableau** : support (bois, toile, carton…), type de peinture (huile, acrylique, gouache…), outils utilisés (pinceau, brosse, rouleau, couteau…), signature, cadre ...
- **sculpture** : matériau utilisé (terre, pierre, résine, plastique…), outils utilisés (burin, ciselet, stylet…)
- **photographie** : noir et blanc ; couleur
- **installation** : mobilier, objets quotidiens, ambiance sonore, ambiance lumineuse…

Deux documents téléchargeables :

- *Le musée – Les fonctions du musée – Le vocabulaire de l'exposition – Les différents types d'œuvres d'art*
- *Les métiers du musée / Le vocabulaire de l'exposition*

Regarder et comprendre une œuvre d'art contemporain : pour lire confortablement une œuvre d'art, les élèves sont invités à s'asseoir face à l'œuvre. Lorsque l'attention est acquise, un dialogue peut s'engager à partir de ce que l'on voit, pour ensuite s'intéresser aux matériaux utilisés...
Proposition de lecture pour aborder une œuvre d'une façon méthodique en s'appuyant sur trois regards spécifiques :

- **regard objectif** : description de l'œuvre sans jugement ; articuler la dimension iconique (description détaillée de l'œuvre ou de sa reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un premier vocabulaire spécifique ; analyse du processus de fabrication et de quelques caractéristiques de l'œuvre : matériaux, techniques, gestes de l'artiste, choix des opérations plastiques mises en œuvre, de la composition ou construction de l'espace, des couleurs, lignes, procédés utilisés…
- **regard subjectif** : dimension personnelle / description selon son ressenti et son interprétation personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l'œuvre ; association à des vécus, à des idées, des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances...)
- **regard culturel** : dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des connaissances acquises ; mise en réseau avec d'autres images, d'autres œuvres, dans différents domaines de la création ; apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires ou par l'enseignant, au sujet d'un artiste, d'un mouvement artistique, d'un genre pictural, d'une technique, du contexte historique, culturel, social, scientifique, des significations et usages.

Initier une démarche de création à l'issue de la visite en s'appuyant sur des outils didactiques. Voir sur le site de la DSDEN de la Gironde Les fondamentaux en arts visuels

- Les variables fondamentales pour la pratique des arts visuels : **SMOG** (comme **S**upport ; **M**édium ; **O**util ; **G**este, d'après Christian Louis, *Place des Artistes*, éditions Sedrap)
- Les opérations plastiques : **RITA** (comme **R**eproduire ; **I**soler ; **T**ransformer ; **A**ssocier).

Se préparer à la visite : s'interroger sur ce que l'on va voir ; se créer un "horizon d'attente" ; faire des hypothèses à partir du titre de l'exposition, ***L'éternel dans l'instant.***

La Modernité est un essai de Charles Baudelaire publié en 1863 dans *Le Peintre de la vie moderne*. Entre émotion romantique immédiate et formalisme parnassien distancié, Baudelaire invente la modernité, autrement dit une "solution", une "troisième voie" qui le met à l'abri des excès des deux mouvements. Cette modernité, il la reconnaît dans les œuvres d'artistes tels que Delacroix, Daumier, Manet, Cézanne et Wagner. Il définit le concept de modernité comme la quête de la beauté des tendances éphémères, pour l'intégrer, à des fins artistiques, à ce qui est éternel.
Baudelaire formule ainsi son ambition : *dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, [...] tirer l'éternel du transitoire.*
La modernité, c'est le fugitif, le transitoire, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable.

Andrée Putman

Biographie

Andrée Christine Aynard naît en 1925 à Paris, dans une famille bourgeoise de banquiers et notables d'origine lyonnaise.
Enfant, elle passe la plupart de ses étés à l'Abbaye de Fontenay, édifice cistercien abritant jadis les ateliers des frères Montgolfier. Cet endroit austère nourrit ses premières perceptions esthétiques : la géométrie des lieux, ses vues et perspectives, autant d'éléments qui trouveront un écho dans ses réalisations futures.
Andrée Putman se destinait d'abord à une carrière de pianiste, qu'elle abandonne après avoir reçu le Premier Prix d'Harmonie du Conservatoire national de Paris.
A vingt ans, après un grave accident de vélo, elle devient "grouillot" au magazine suisse *Femina* et y accomplit les plus basses tâches.
À la fin des années 1950, elle épouse le collectionneur, éditeur et critique d'art Jacques Putman avec qui elle fréquente des artistes.
Plus sensible à l'univers du design et de la mode, elle devient en 1958, styliste pour *Prisunic* où elle s'emploie "à faire de belles choses pour rien", toutes consacrées à la sphère domestique. Elle collabore également avec les magazines *Elle* et *L'Œil*, prestigieuse revue d'art, où elle propose des installations remarquées d'objets de styles et d'époques différents.
Dès 1968, c'est dans l'agence de style *Mafia* qu'Andrée Putman s'illustre. Elle est alors repérée par Didier Grumbach avec qui elle crée, en 1971, une nouvelle société orientée vers le développement du prêt-à-porter et du textile : *Créateurs et Industriels*. Elle sera par son intuition, la révélatrice de nombreux talents, comme Jean-Charles de Castelbajac, Issey Miyake et Thierry Mugler.
En 1978, elle fonde la société *ECART* (palindrome de TRACE). Soutenue par le Ministre de la culture, cette entreprise permet à Andrée Putman de ressusciter les talents oubliés du mobilier des années 1930 (Jean-Michel Frank, Robert Mallet-Stevens, Mariano Fortuni, Eileen Gray…). Passionnée, elle déniche des pièces, les restaure, les réédite, et élabore un catalogue d'une substantielle cohérence. Ces rééditions de meubles et de luminaires la font connaître de New York à Hong Kong.
Andrée Putman crée ensuite ECART International, branche de sa société spécialisée dans l'aménagement d'espace.
Architecte d'intérieur et designer, ses projets lui valent une reconnaissance internationale : agencement des boutiques Yves Saint-Laurent, Balenciaga, Lagerfeld ou Thierry Mugler ; aménagement intérieur et création du mobilier du CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux, de l'Hôtel Morgans à New York, du Concorde, de l'Hôtel Le Lac au Japon, de l'Im Wasserturm en Allemagne et du Sheraton à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
En 1997, Andrée Putman crée le Studio éponyme, spécialisé en architecture intérieure, design et scénographie. Elle conçoit alors des lignes spéciales pour Christofle, réalise l'agencement de l'hôtel Pershing Hall à Paris, de la maison La Pagode à Tel-Aviv, et du Blue Spa de l'hôtel Bayerischer Hof à Munich. En 2005, Guerlain choisit le Studio Putman pour revoir l'aménagement de son espace historique, sur les Champs-Élysées et pour revisiter le design de ses flacons.
En 2007, Olivia Putman, sa fille, prend la succession du Studio.

En 2008, le Maire de Paris Bertrand Delanoë choisit de confier la présidence du premier Comité Design Paris à Andrée Putman, lequel a pour mission d'engager des réflexions et d'émettre des avis dans les domaines du mobilier urbain et des équipements publics parisiens.
En 2010, trois ans avant sa disparition, l'Hôtel de Ville de Paris lui rend hommage en accueillant une exposition rétrospective célébrant "Le Style Putman" : *Andrée Putman, ambassadrice de style*.

Sites @

- Studio Putman
- Biographie d'Andrée Putman
- Aménagements Putman au CAPC
- Hommage à Andrée Putman Blog Novoceram

Vidéos

- Émission *Chefs d'œuvre en péril*, 1er avril 1987, Antenne 2, 2'33"
- Émission *Bains de* minuit, 31 décembre 1987, La Cinq, 0'28"
- Émission *Bains de minuit*, 18 mars 1988, La Cinq, 8'57"
- Émission *Regards de femme*, 04 septembre 1989, FR3 Toulouse, 28'40"
- Émission *Le cercle de* minuit, 21 janvier1993, France 2, 18'49"
- Émission *Quartier Libre* Putman, la reine du design qui déteste le bon goût, 11 octobre 2013, RFI, 23'40"
- Émission *Le Champ urbain*, 19 décembre 1999, 58'35"
- 40 vidéos *Andrée Putman la diva du design* – 4h 19'

Monographies

- *Andrée Putman*, François Olivier Rousseau / Éditions du Regard
- *Andrée Putman : janviers en Bourgogne* / Espace des Arts
- *Andrée Putman*, Sophie Tasma-Anargyros / Éditions Norma
- *Andrée Putman*, Jack Lang / Pyramyd
- *Le Style Putman*, Stéphane Gerschel / Éditions Assouline
- *Andrée Putman : Clin d'œil* / Bernard Chauveau Éditeur
- *Andrée Putman: Complete Works*, Donald Albrecht / Rizzoli
- *Andrée Putman : ambassadrice du style* / Skira-Flammarion

Andrée Putman au CAPC

Le réaménagement de l'Entrepôt

Les trois phases de réaménagement de l'Entrepôt ont été réalisées en 1979, 1984, et 1990 par deux architectes associés, Denis Valode et Jean Pistre, spécialisés dans la réhabilitation et la rénovation de l'architecture fonctionnelle. La reconversion s'articule autour de deux principes : le respect de l'existant et la réversibilité. Très impressionnés par l'aspect envoûtant de l'édifice, les deux architectes ont d'abord souhaité ne pas altérer sa physionomie et rester le plus fidèle à son aspect d'origine. Afin de préserver l'identité du lieu et d'en conserver la mémoire, ils ont procédé à une intervention visible mais discrète. Au nettoyage des surfaces murales qui reste partiel, s'est jointe l'utilisation de matériaux neutres comme le stuc ou le béton. Ce lien avec l'histoire de l'édifice va aussi se traduire par la préservation de la mémoire graphique de la pierre et du bois, c'est-à-dire toutes les inscriptions, signatures et dates qui se sont accumulées avec le temps. A cette intervention mesurée s'ajoute un principe de réversibilité. La reconversion du lieu a été pensée comme l'intégration d'une architecture fonctionnelle et adaptable, les cimaises amovibles, à l'intérieur d'une construction pérenne et stable. Ces grandes parois blanches ne sont pas fixées définitivement mais peuvent être déplacées et modulées selon les besoins des artistes. Chaque exposition donne ainsi la possibilité d'une configuration particulière et d'une lecture originale de l'espace.
La contribution d'Andrée Putman pour l'agencement intérieur du musée va dans le sens des préceptes définis par Valode et Pistre. Elle s'est attachée à préserver le caractère intemporel du lieu. Fuyant les effets décoratifs, l'architecte d'intérieur a choisi des formes épurées et des surfaces lisses, des tonalités grises et beiges qui confèrent au mobilier une présence sobre, à la fois en contraste et en harmonie avec le grain de la pierre.

J'avais décelé très tôt la splendeur potentielle de l'endroit et je fus comblée par la liberté qu'on me laissa. Je n'imaginais pas au début de cette aventure à quel point j'allais vivre un moment de travail dense, complexe et si jubilatoire !

Journée d'études dirigée par Jeanne Quéheillard : *Andrée Putman : le style en question* (13 novembre 2015 / 10h-16h30 – CAPC)

Cette journée d'études est proposée en hommage à cet héritage inestimable, à la force et l'intelligence de conception d'Andrée Putman, dont le travail résulte d'un dialogue fertile avec l'architecture et répond avec cohérence aux orientations choisies pour le CAPC musée.
La journée d'études, s'appuyant sur la réflexion d'Andrée Putman, *Le style est un point de vue et un seul* se propose dans une première partie de repérer ce qui concourt au style Andrée Putman, les principes et la méthode qui le fondent. Il s'agit d'aborder la question du style comme expression et affirmation de soi, comme écriture subjective et langage individuel, en les confrontant aux préceptes que sont l'effacement ou la discrétion souvent revendiqués par Andrée Putman elle-même.
Dans une deuxième partie, il s'agira de dresser une conception élargie du style en l'abordant au-delà des prismes de l'humeur, de la personnalité et des idiosyncrasies, et en s'affranchissant tout autant de l'histoire chronologique et linéaire des formes. Les liens forts d'Andrée Putman avec l'architecture, l'art, le design et la mode, nous invitent à interroger le style non plus comme l'expression ou la représentation d'un système personnalisé de signes mais une attitude, où la sensibilité au climat d'une époque et à ses modes de vie donne au style une atmosphère.

L'exposition

L'exposition réunit des pièces de mobilier du musée, des carnets de croquis (extraits du Carnet de 31 dessins de 1989), des dessins de principe (dessins techniques extraits du Carnet de plans de 1989), des reproductions d'archives, des impressions numériques à partir des photographies originales d'Anne Garde et des photographies originales ainsi que des archives audio-visuelles.

Deux salles présentent une double frise chronologique de 1978 à 1990 : en bas, sur un fond de couleur bleue, la vie de l'Entrepôt (du début des travaux d'aménagement à la fin de la 3ème phase, en passant par les expositions, défilés, conférences, performances, etc.) ; en haut, la carrière d'Andrée Putman depuis la création du studio ECART.

Le mobilier du CAPC

Le mobilier, c'est l'ensemble des meubles qui servent à l'aménagement ou à la décoration d'un local public ou privé. Synonymes : ameublement, meuble.

Jean-Louis Froment, premier Directeur du CAPC et Andrée Putman travaillent sur l'effacement du décor, absolument nécessaire à la mise en valeur des œuvres d'art.
Jean-Louis Froment décrit son ambition pour le musée à travers une juxtaposition de mots et d'expressions : *Musée nomade : on replie les murs, on roule les tapis ; mouvement du mobilier, de l'éclairage, des parapluies sur la terrasse ; habit de jour, habit de nuit ; ombre et lumière, gris et blanc, mat et brillant ; juxtaposition d'architecture ; austérité, nudité ; symétrie.*

Dans cette optique, Andrée Putman souhaite conserver le langage architectural initial et apporter de la cohérence à l'ensemble. Elle propose de conserver les murs en pierres naturelles et de créer des cimaises toutes de même épaisseur ; elle fait du gris la couleur redondante : au sol ciment brut, juste ciré. Elle travaille également l'éclairage et fait installer des lumières au sol sur la mezzanine et créée des suspensions originales.

Plus de 80% du mobilier imaginé par Andrée Putman est toujours utilisé par les équipes du musée pour répondre aux différentes missions du CAPC en termes d'exposition, de conservation, d'éducation, de recherche ou d'accueil des publics.
La préservation de cet ensemble relève dans un premier temps d'un inventaire précis. Il comprend actuellement plus de 110 items se déclinant de l'exemplaire unique à des séries de plus de deux cents pièces pour un même objet.

Le *Print/stratifié gris* qui recouvre les bureaux, lutrins, tables d'orientation, banques d'accueil, etc., rappelle le goût d'Andrée Putman pour les "noirs d'encre et les gris cendre".

Accueillir

Banque d'accueil avec deux placards grillagés

Table lumineuse

Lutrin col de cygne

Présenter

Présentoir

Console avec étagères

Bibliothèque triple plans inclinés

Travailler au bureau

Bureau administration

Grand bureau carré

Grande table avec deux tiroirs à plans

Table carrée

Ranger

Caisson deux tiroirs à roulettes

Caisson deux portes à roulettes

Console deux placards

Console à un tiroir

Corbeille à papier terrasse

S'éclairer

Lampadaire extérieur

Gamelle sur pied

Gamelle suspendue

Colonne lumineuse

Lampe de table restaurant

S'asseoir

Banc Éléphant droit

Fauteuil en bois

Chaises Mallet-Stevens
Table de réunion carrée

Chaise à tablette

Fauteuil carré Mallet-Stevens

La chaise Mallet-Stevens

Elle est attribuée à Robert Mallet-Stevens (Paris 1886- Paris 1945) :
Elle apparaît en effet sur une photo de la cuisine de la Villa Cavrois, à Croix, près de Lille, dont il est l'architecte. L'immense villa commandée à Mallet-Stevens en 1929 par un industriel du textile est livrée en 1932. La chaise semble laquée en noir ou d'une couleur sombre.

Un brevet a été déposé en 1930 par la firme Tubor, avec laquelle Robert Mallet-Stevens a souvent collaboré. Dans les archives Mallet-Stevens, on découvre un dessin non daté, mais signé de sa main, représentant une version différente de cette chaise. Le croquis porte à croire qu'il souhaitait modifier sa propre création.

Robert Mallet-Stevens
Chaise modèle n°9
Non daté ; gouache, mine de plomb
27 x 21 cm
Paris, MNAM - Centre G.Pompidou

La chaise a été dessinée vers 1929, elle est en acier**,** un matériau novateur dans les années trente. La structure est tubulaire : quatre pieds et un dossier en arrondi qui se complète de trois bandeaux en double lame de métal. L'assise en contreplaqué peut être rembourrée et revêtue de cuir ou de tissu. Mallet-Stevens a conçu un objet qui peut être empilé et transporté. Cette chaise créée pour un usage privé va trouver au cours des années 30 une utilisation collective, notamment au restaurant du Salon des Arts ménagers.

La chaise noire sera sortie de l’anonymat par Andrée Putman**.** Elle crée l’agence Ecart en 1978 qui réédite notamment des prototypes, pièces rares ou classiques oubliés des années 30 et 40. La petite chaise fabriquée avec trois bandes verticales d’acier sur le dossier est éditée en diverses couleurs (noir, blanc, rouge). Elle figure dans les décors des hôtels prestigieux réalisés par Andrée Putman et au CAPC de Bordeaux, dans une version en laque époxysée gris anthracite.

L'œuvre Chaise au Centre Pompidou

Se documenter

Design : livres & sites

- *Le design*, DADA n°133 / Éditions Mango
- *Qu'est-ce que le design ?*, Andrea Branzi / Gründ
- *Petite philosophie du design*, Vilém Flusser / Circé
- *La mécanisation au pouvoir : contribution à l'histoire anonyme*, Siegfried Giedion / Centre Georges Pompidou/CCI
- *Histoire du design de 1940 à nos jours*, Raymond Guidot / Hazan.
- *Chronologie du design*, Stéphane Laurent / Flammarion, collection "Tout l'Art"
- *Design : introduction à l'histoire d'une discipline*, Alexandra Midal / Pocket.
- *Les sources de l'architecture moderne et du design*, Nikolaus Pevsner / Thames & Hudson
- *Éléments de design industriel*, Danielle Quantante / Polytechnica
- *Court traité du design*, Stéphane Vial / Presses Universitaires de France, collection "Travaux pratiques"
- *L'ABCdaire du Design*, Valérie Guillaume, Benoît Heilbrunn, Olivier Peyricot / Flammarion
- *Design*, Collection du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, Responsable scientifique : Jacques Beauffet / Co-édition Cité du design - Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne
- *Design : découvre l'esthétique industrielle et ses géniales nouveautés*, Ewa Solarz, Alexandra et Daniel Mizielinski / Mila Editions
- *Design, L'anthologie*, Alexandra Midal / Co-édition EPCC Cité du design - ESADSE et HEAD
- *Design et quoi ? Histoire d'une collection*, François Barré, Jacques Beauffet / Éditions Artha, Musée d'art moderne de Saint-Étienne Métropole
- *Objets d'art ? regard sur la collection du musée d'art moderne de Saint-Étienne*
- *Les 101 mots du design à l'usage de tous*, Marion Vignal et Cédric Morisset / Éditions Archibooks
- *Les 101 mots du design graphique à l'usage de tous*, Ruedi Baur / Éditions Archibooks
- *Les 101 mots de l'architecture à l'usage de tous*, Pascal Rollet et Florence Lipsky / Éditions Archibooks
- *Les 101 mots de l'utopie à l'usage de tous*, Jean-Louis Violeau / Éditions Archibooks
- *Moins et plus. Le Design dans les collections du Fonds National d'Art Contemporain,* Christine Colin / Éditions Isthme
- *C'est quoi le design ?*, Claire Fayolle / Éditions Autrement
- *Les fondamentaux du design produit*, Richard Morris / Éditions Pyramyd
- *Le design*, Claire Fayolle / Éditions Scala
- *Design, carrefour des arts*, sous la direction de Raymond Guidot / Éditions Flammarion
- *Qu'est-ce qu'un designer : objets, lieux, messages*, Norman Potter / Éditions B42
- *Enseigner le design ? De l'idée à l'exercice*, sous la direction de Marie-Haude Caraës et Françoise Cœur / Éditions Cité du design/SCEREN CRDP de l'Académie de Lyon
- *Question(s) design*, Christine Colin / Éditions Flammarion
- *Design contre design*, sous la direction de Jean-Louis Gaillemin / Éditions RMN
- *Le design, essais sur des théories et des pratiques*, sous la direction de Brigitte Flamand / Éditions du Regard
- *Dis-moi le design*, Claude Courtecuisse / Isthme Éditions
- *Collecting design*, Adam Lindemann / Taschen
- *Géométrie du Design*, Kimberly Elam / Eyrolles
- *Pourquoi pas le design ? Inventaire ordinaire et inventif*, Les Sismos, Claire Fayolle et Ju Hee Park / Éditions de l'Épure
- *"Qui a dessiné l'urinoir de Duchamp ?"*, Camille Morineau in Art Press n°287, pages 39-49
- *"Le design au prisme de l'art"*, Camille Morineau in Art Press n°293, pages 42-50
- *Dessiner le design*, sous la direction de Constance Rubini / Éditions Les Arts Décoratifs
- *Objets et mobilier : Alvar Aalto*, sous la direction de Sandra Dachs, Patricia de Muga et Laura Garcia Hintze / Éditions du Moniteur

- Repères chronologiques pour le design
- Design à l'école : la boîte à outils numériques
- Institut français du design
- Cité du design
- Agence pour la promotion du design industriel
- Vitra design museum (fonds documentaire design mobilier)

Art contemporain

- *Histoire de l'art*, Paul Cox / Seuil
- *Une histoire de l'art de la préhistoire à nos jours*, Claudio Merlo / Éditions de La Martinière
- *L'art : une histoire*, Catherine Lobstein / Autrement Jeunesse
- *L'art par quatre chemins*, Sophie Curtil & Milos Cvach / Milan Éditions
- *L'art à travers les âges*, Stani Chaine / Flammarion-Père Castor
- *L'art pour comprendre le monde*, Véronique Andersen / Actes Sud Junior
- *Comment parler d'art aux enfants ?*, Françoise Barbe Gall / Le Baron Perché
- *Comment parler de l'art du XXème siècle aux enfants*, Françoise Barbe-Gall / Le Baron Perché
- *Comprendre l'art moderne*, Françoise Barbe-Gall / Chêne
- *L'art moderne expliqué, Pourquoi un enfant de 5 ans n'aurait pas pu faire cela*, Susie Hodge / Marabout
- *Ceci est une icône, Du chef-d'œuvre à la culture populaire*, Collectif / 5 Continents Éditions
- *Rencontres avec l'art contemporain*, collectif / PEMF
- *L'art en mouvements et autres courants du XXème siècle*, Christian Demilly / Palette
- *C'est quoi l'art contemporain*, Jacky Klein, Suzy Klein, Actes Sud Junior
- *Art contemporain*, Cécile Delavaux, Christian Demilly / Palette
- *L'art contemporain*, Véronique Bouruet-Aubertot / Autrement jeunesse
- *L'art contemporain*, Jean-Marc Provost / Les Essentiels - Milan Éditions
- *L'art contemporain mode d'emploi*, Élisabeth Couturier / Flammarion
- *L'art contemporain*, DADA n°150 / Éditions Mango
- *Qu'est-ce qu'un chef d'œuvre ?* DADA n°156 / Éditions Mango
- *Qu'est-ce que l'art aujourd'hui ?* Beaux-Arts éditions, n° spécial 1999
- *Qu'est-ce que la sculpture aujourd'hui ?*, Beaux-Arts éditions, n° spécial 2008
- CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux

Ressources pédagogiques : livres & sites

- *Trois temps, trois mouvements, art moderne et contemporain à l'école maternelle*, Rolande Guimbertière & Vincent Rousseau / CRDP Pays-de-la-Loire
- *50 activités pour aller au musée dès la maternelle*, Lucie Gonzalez, Maryse Di Matteo / CRDP Midi-Pyrénées
- *10 clefs pour s'ouvrir à l'art contemporain,* Isabelle de Maison Rouge / Éditions Archibooks-Sautereau
- *L'art contemporain pour tous ?*, revue TDC n° 864 / CNDP
- *L'art et l'objet au XXème siècle : un dialogue fécond*, revue TDC n° 767 / CNDP
- *L'art vivant au collège, (rencontres avec des œuvres et des artistes contemporains)*, Jean-Pierre Fouquet / CRDP Champagne-Ardenne
- *Itinéraire bis vers l'art d'aujourd'hui*, cédérom / SCEREN-CRDP de Champagne-Ardenne / Le Collège éditions / FRAC Champagne-Ardenne
- *Mots à musées*, CRDP Versailles
- *Actualité des arts plastiques*, collection consacrée à la découverte du patrimoine culturel et aux démarches des arts contemporains / CNDP
- *L'art, le livre et les enfants*, La revue des livres pour enfants n° 246
- *Enseigner les arts visuels à l'école primaire*, Daniel Lagoutte / Hachette Éducation
- *Hors-d'œuvre d'arts, 3 à 7 ans*, Patrick Straub / Acces Editions
- *Arts, plat du jour, 5 à 12 ans*, Patrick Straub / Acces Editions

- *1 minute au musée : l'Art moderne et contemporain*, Doriane Films / DVD 40'
- Centre national des arts plastiques
- Éducation artistique et culturelle
- Portail national de ressources / histoire des arts
- Portail national de ressources / arts plastiques
- Enseignement de l'histoire des arts
- Portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle
- Canopé, réseau de création et d'accompagnement pédagogiques

Des Boîtes/exposition à emprunter au CAPC musée d'art contemporain : le terme Boîtes/exposition désigne l'ensemble du matériel éducatif produit par le CAPC. Boîtes/couleurs, Boîtes/matériaux de l'art, Boîtes/histoire de l'art, Dossiers/artistes, Dossiers/diaporamas, Vidéos : ce matériel est un outil original de communication et d'exploitation des diverses formes de la création contemporaine. Chaque Boîte comporte un classeur réunissant diverses propositions d'exploitation pour permettre à ses utilisateurs de l'adapter à l'âge et à la sensibilité de leurs élèves.
Prêt gratuit, uniquement sur RDV du mardi au vendredi (sauf pendant les vacances scolaires).
Contact : Véronique Darmanté, enseignante mise à disposition au CAPC, 05 56 00 64 19.

Pistes pédagogiques d'exploitation

Le mobilier *in situ*

Au hasard des déplacements dans le CAPC, observer les pièces du mobilier utilisées au quotidien :

- Banque d'accueil et placards grillagés
- Grande table avec deux tiroirs à plans
- Bibliothèque triple plans inclinés
- Fauteuils Mallet-Stevens
- Canapé Mallet-Stevens
- Chaises Mallet-Stevens
- Lutrin col de cygne
- Table lumineuse
- Gamelle sur pied
- Gamelle suspendue
- Banc Éléphant droit
- Banc Éléphant angle
- Fauteuil en bois
- Corbeille à papier terrasse

Les matériaux

À reconnaître sur le mobilier exposé ; à toucher sur les éléments du mobilier présentés *in situ* dans le CAPC.

- Métal époxysé
- Métal peint
- Fonte
- Fer plat
- Tôle
- Grillage
- Structure métallique grillagée
- Moustiquaire
- Moustiquaire double épaisseur
- Panneau stratifié
- Aggloméré
- Bois plaqué
- Chêne teinté
- Teck
- Plexiglas
- Plexiglas dépoli
- Film plastique
- Laque
- Néon
- Ampoule
- Halogène
- Jeton nickelé
- Bouton de tirage
- Roulettes
- Tissu

La carte d'identité d'un élément du mobilier

Choisir un élément du mobilier et dresser sa "carte d'identité".

Par exemple :

Nom : *Gamelle sur pied*

Utilisation : lampadaire

Localisation : sur la mezzanine

Dimensions : 60 cm de large ; 200 cm de haut

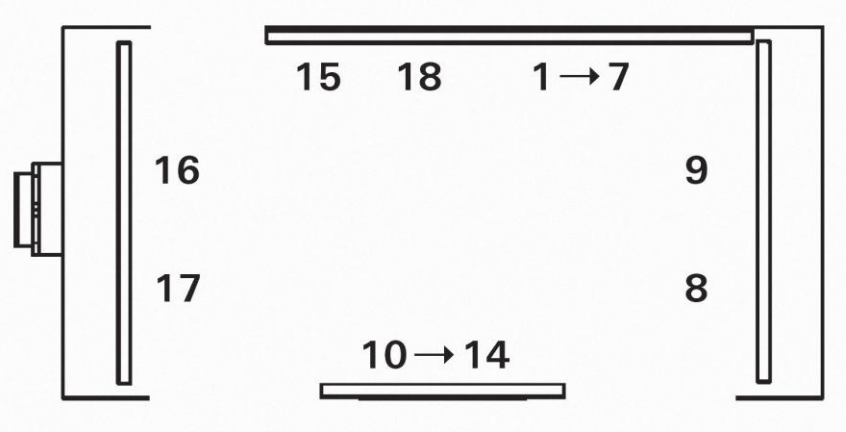
Matériaux : métal époxysé gris anthracite ; halogène

Année de création : 1990 (Dessin de principe n° 80)

Les plans des salles d'exposition

Faire réaliser le plan d'une salle en numérotant les objets présentés et en légendant.

Par exemple, ci-dessous, dernière salle de l'exposition.



Légende
- 1, 2, 3 : dessins
- 4, 5, 6, 7, 8, 9 : dessins de principe
- 10, 11, 12 : dessins
- 13 & 13' : fauteuil
- 14 : corbeille à papier
- 15 : lampadaire externe
- 16 : banc Éléphant
- 17 : dessin
- 18 : banc d'angle

Dessiner et imaginer…

Faire des croquis et imaginer des noms poétiques (banc Éléphant, lutrin col de cygne…) ou des utilisations saugrenues pour des éléments difficilement identifiables (tels que caissons, banques, dessertes, consoles…).

Table des matières

1. **Présentation de l'exposition** *page 1*
2. **Avant la visite, quelques rappels…** *page 2*
   - Une découverte approfondie des expositions
   - CAPC
   - L'origine du lieu
   - La collection
   - La définition du musée
   - Le vocabulaire de l'exposition
   - Les différents types d'œuvres d'arts
   - Les critères particuliers de chaque type d'œuvre
   - Deux documents téléchargeables :
   - Regarder et comprendre une œuvre d'art contemporain
   - Initier une démarche de création à l'issue de la visite
   - Se préparer à la visite
3. **Andrée Putman** *page 4*
   - Biographie
   - Sites @
   - Vidéos
   - Monographies
4. **Andrée Putman au CAPC** *page 6*
   - Le réaménagement du CAPC
   - Journée d'études du 13/11/2015
   - Le mobilier du CAPC
     - Accueillir
     - Présenter
     - Travailler au bureau
     - Ranger
     - S'éclairer
     - S'asseoir
   - La chaise Mallet-Stevens
5. **Se documenter** *page 12*
   - Design : livres & sites
   - Art contemporain
   - Ressources pédagogiques : livres & sites
6. **Pistes pédagogiques d'exploitation** *page 15*
   - Le mobilier *in situ*
   - Les matériaux
   - La carte d'identité d'un élément du mobilier
   - Les plans des salles d'exposition
   - Dessiner et imaginer…

Bibliographie & ressources photographiques

- Dossier de presse CAPC
- Site Andrée Putman
- *Objet du mois #1 Chaise de Robert Mallet-Stevens*, François Guillemeteaud, Musée des arts décoratifs de Bordeaux, mars 2012
- © Anne Garde 1990 ; © Arthur Péquin 2015 ; © Andrée Putman/ECART Extrait du Carnet de 31 croquis du 23.10.1989

Véronique Darmanté, Enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite.
v.darmante@mairie-bordeaux.fr 05 56 00 64 19